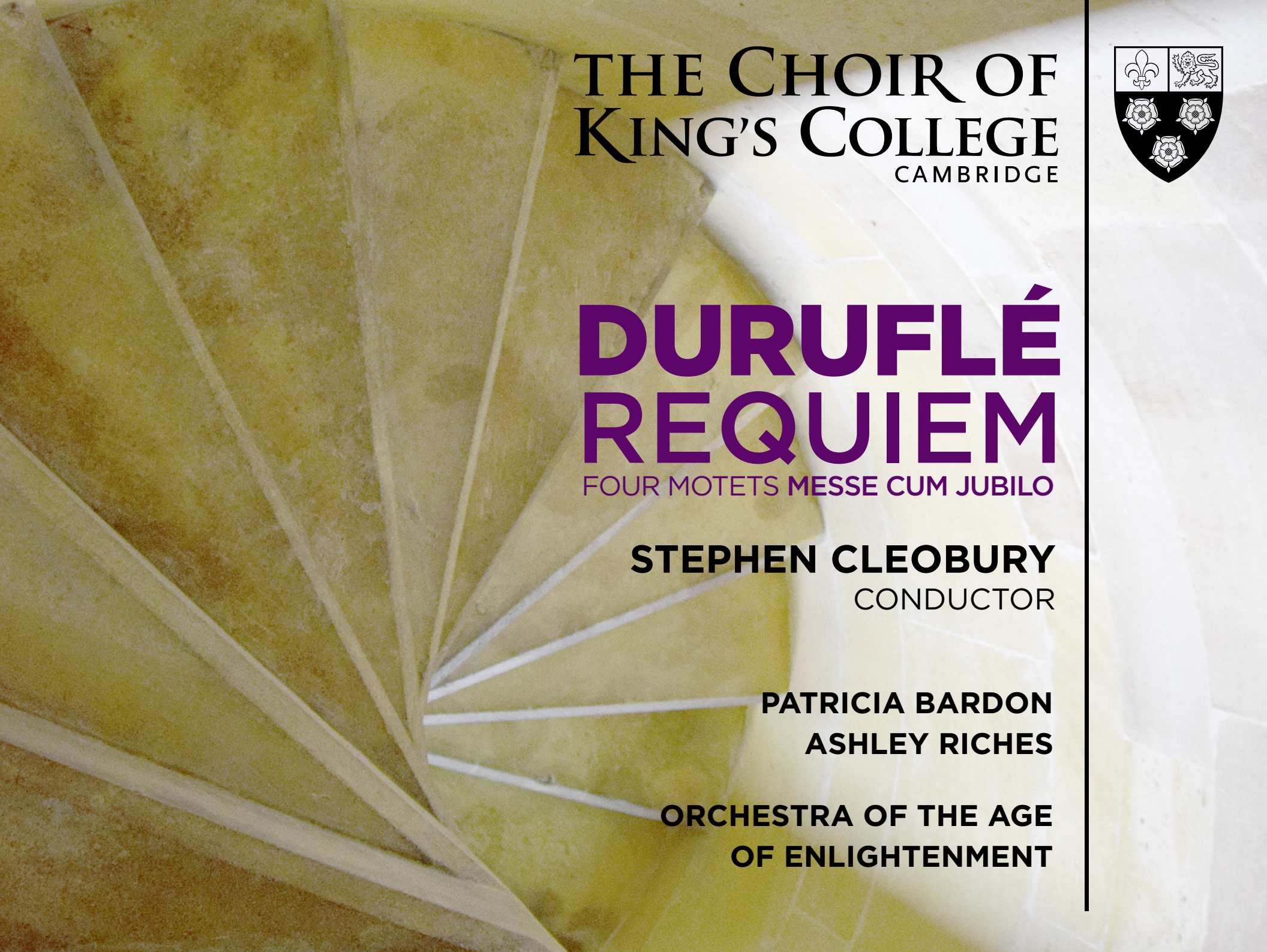


THE CHOIR OF KING'S COLLEGE
CAMBRIDGE

DURUFLÉ REQUIEM

FOUR MOTETS **MESSE CUM JUBILO**

STEPHEN CLEOBURY
CONDUCTOR

PATRICIA BARDON
ASHLEY RICHES

ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT

DURUFLÉ REQUIEM

FOUR MOTETS **MESSE CUM JUBILO**

Patricia Bardon *mezzo-soprano*
Ashley Riches *bass-baritone*
Tom Etheridge & Richard Gowers *organ*

Choir of King's College, Cambridge
Orchestra of the Age of Enlightenment
Stephen Cleobury *conductor*

TRACK LIST

REQUIEM [Op. 9, 1961 version with small orchestra] – Maurice Duruflé

Patricia Bardon *mezzo-soprano*, Orchestra for the Age of Enlightenment, Choir of King's College, Cambridge, Tom Etheridge *organ*, Stephen Cleobury *conductor*

1	I. Introït	03:32
2	II. Kyrie	03:28
3	III. Domine Jesu Christe	07:58
4	IV. Sanctus	03:20
5	V. Pie Jesu (Patricia Bardon *mezzo-soprano*)	03:17
6	VI. Agnus Dei	03:46
7	VII. Lux æterna	03:52
8	VIII. Libera me	05:31
9	IX. In Paradisum	02:52

QUATRE MOTETS SUR DES THÈMES GRÉGORIENS [Op. 10] – Maurice Duruflé

Choir of King's College, Cambridge, Stephen Cleobury *conductor*

10	I. Ubi caritas et amor	01:57
11	II. Tota pulchra es	01:59
12	III. Tu es Petrus	00:54
13	IV. Tantum ergo	02:42

MESSE 'CUM JUBILO' [Op. 11, 1967 version with organ] – Maurice Duruflé

Ashley Riches *bass-baritone*, Choir of King's College, Cambridge, Richard Gowers *organ*, Stephen Cleobury *conductor*

14	I. Kyrie	03:17
15	II. Gloria	05:35
16	III. Sanctus	03:26
17	IV. Benedictus	01:58
18	V. Agnus Dei	04:25
Total Time		**63:49**

Recorded at 96kHz 24-bit PCM in the Chapel of King's College, Cambridge, by kind permission of the Provost and Fellows, 7-8 & 11-12 January 2016.

Producer & Editor Simon Kiln *Recording Engineer* Arne Akselberg *Mixing Engineer* Arne Akselberg
Technical Engineer Richard Hale *CD & SACD Mastering Engineers* Simon Gibson & Andrew Walter

MAURICE DURUFLÉ (1902–1986)

REQUIEM, *Op. 9 for soloists, choir, orchestra and organ (version with small orchestra, 1961)*
First performance on 2 November 1947, with the Orchestre National de France; the Chœur Yvonne Gouverné; conducted by Roger Désormière; Camille Mauranne, baritone; Hélène Bouvier, mezzo-soprano; Henriette Roget on the organ.
The work was dedicated "to the memory of my father", Éditions Durand, Paris.

QUATRE MOTETS SUR DES THÈMES GRÉGORIENS, *Op. 10*
Ubi caritas et amor – Tota pulchra es – Tu es Petrus – Tantum ergo

MESSE "CUM JUBILO", *Op. 11 for solo baritone, baritone choir, orchestra and organ.*
Kyrie – Gloria – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei

Maurice Duruflé (1902–1986) was a consummate musician. After attracting the attention of one of his father's acquaintances, Maurice Emmanuel, in his native Louviers, Duruflé came to Paris to study under Charles Tournemire. He was initiated into the spiritual and technical heritage of Louis Vierne in the 1920s then, later, that of Jean Gallon. Paul Dukas was his professor of composition at the Paris Conservatoire, where his classmates included Olivier Messiaen, Jehan Alain, Tony Aubin and Georges Hugon. In just a few years, this former pupil of Rouen's Saint-Évode choir school, who had a deep affinity for Gregorian chant, was to become one of the most brilliant musicians of his generation, alongside a coterie of up-and-coming young organists, composers and improvisers: André Fleury, Gaston Litaize, Jean Langlais, Olivier Messiaen, Jean-Jacques Grunenwald, Jean-Yves Daniel-Lesur, etc. Together, they were to embody the revival of French organ music in the 1930s, performing on a neoclassical instrument that was now more versatile, more expressive and better equipped to translate their inspiration into sound. Appointed organist of Saint-Étienne-du-Mont in Paris in 1930, after winning the prestigious Prix des Amis de l'Orgue, Duruflé had already composed a number of sensitively-written, elegant works in a highly personal language, such as the *Scherzo* or the *Triptyque sur le Veni Creator*, composed on his organ in Louviers.

With a passion for balance and subtlety, Maurice Duruflé was throughout his life a reserved man with very high standards. Writing sparingly and slowly, he skilfully combined polyphony with symphonic writing, the use of plainsong with an impressionistic shading inherited from his older contemporaries, Debussy, Dukas, Schmitt, Ravel and Fauré. Never completely satisfied with his works, unusually self-critical and chasing the purest of artistic ideals, he devoted himself to the major traditional forms (prelude, fugue, toccata, chorale and variations, scherzo), producing a body of work which was as "perfect" as it could be – a quest for perfection that placed him alongside the "classical" composers of the twentieth century.

Duruflé's religious works also reveal his deep faith, and this is particularly true of his famous **Requiem**, op. 9, completed in 1947. This work, initially scored for soloists, choir, orchestra and organ, was transcribed for organ and choir in 1948. The première was given on 2 November 1947 at the Salle Gaveau, conducted by Roger Désormière, with the French Radio Choir conducted by Yvonne Gouverné, and soloists Hélène Bouvier and Camille Maurane. A final version for

small orchestra, organ, choir and soloists was produced by the composer in 1961.

Duruflé initially wanted to compose a suite of organ pieces based on Gregorian themes from the Mass for the Dead. However, realising that he could not separate the Latin text from the instrumental music, he turned this project into a larger-scale work which finally saw life as this Requiem, comprising nine sections from the Mass for the Dead: *Introit*, *Kyrie*, *Domine Jesu Christe*, *Sanctus*, *Pie Jesu*, *Agnus Dei*, *Lux æterna*, *Libera me* and finally *In Paradisum*. As Maurice Duruflé himself said:

> *This Requiem is entirely composed on Gregorian themes from the Mass for the Dead. At times I have kept the musical text in its entirety, and the orchestral part only intervenes to provide support or commentary; at others, I have simply drawn my inspiration from the Latin text, particularly in the* Domine Jesu Christe*, the* Sanctus *and the* Libera me*. Generally speaking, I have sought above all to enter into the distinctive style of the Gregorian themes. As for the musical form of each of the pieces comprising this Requiem, these are generally inspired by the form suggested by the liturgy. The organ is often there to emphasise certain accents, it represents certain reassurances provided by Faith and Hope. This Requiem is not an ethereal work that celebrates detachment from earthly concerns, it reflects, in the immutable form of the Christian prayer, the anguish of man before the mystery of his final end. It is often dramatic, or filled with resignation, hope or terror, like the very words of the Scripture used in the liturgy. It is intended to convey the feelings of human beings faced with their terrifying, inexplicable or comforting fates.*

The work opens in a mysterious atmosphere, as if bathed in a peaceful, mellow light by the *Introit*, with the voices declaiming a lament taken directly from the Gregorian chant in the Mass for the Dead. The solemn, forceful *Kyrie*, which still adheres to the Gregorian melodic line, presents a type of compact contrapuntal writing, full of spirituality and dramatic intensity. Although the offertory, *Domine Jesu Christe*, strays from the Gregorian model to some extent, it continually refers back to it; Duruflé makes use of the words taken from the sacred texts to paint a tragic, moving scene, like an *epic tableau vivant*. The *Sanctus* is also drawn from Gregorian plainsong; the music builds through entirely impressionistic, Faurean swoops and swirls to a stirringly magnificent, albeit short, climax, before subsiding back into the ethereal shading of the beginning. The *Pie Jesu* provides a solemn, contemplative interlude; Duruflé's understated, concise style of writing enables him to create a feeling of intense emotion. The *Agnus Dei* sees a return to the mysterious, poetic, Faurean mood: a sense of suspension and other-worldliness prevails, creating a pure blend of Gregorian and Impressionist sound worlds. The *Libera me* introduces a more agitated and more dramatic episode with the striking entry of the baritone solo. Finally, the sublime, mysterious *In Paradisum* adheres closely to the Latin text and the Gregorian melody with music that is unusually poetic and mellifluous. This moment of pure emotion is Duruflé's translation of the total mystery that death represents for us: "the ultimate answer of faith to all the questions, by the flight of the soul to Paradise."

In composing this masterpiece, Maurice Duruflé left behind a compelling testimony. A work of great craftsmanship and faith, the Requiem soon achieved huge success all over the world, entering the repertory of numerous choirs and symphony societies. It is above all this highly personal, spiritual and humanist

message which, tackling the mystery of mankind's final end, continues to stir us and move us to the very core.

The ***Quatre Motets sur des Thèmes Grégoriens*** for unaccompanied choir date from 1960. These gems of 20th-century vocal polyphony have been performed all over the world. They are dedicated to Auguste Le Guennant, in recognition of his assistance to the composer during the composition of his Requiem. They were first performed on 4 May 1961 at the Église Saint-Merry by the Chorale Stéphane Caillat. They can be performed during vespers as part of the traditional Catholic liturgy.

Dedicated to his wife, in honour of the Virgin Mary, the ***Messe 'Cum jubilo'*** op. 11 was composed in Ménerbes in Provence during the summer of 1966. It calls for an exclusively baritone choir, with baritone soloist, orchestra and organ. As was the case with the Requiem, a version for voices and organ was realised in 1967. The première of this mass was given on 18 December 1966 at the Salle Pleyel, by the Orchestre Lamoureux under the baton of Jean-Baptiste Mari, with Camille Maurane and the Chorale Stéphane Caillat. Like the Requiem, this work, which has five separate sections, combines symphonic writing with Gregorian plainsong. With the exception of several freely developed passages, particularly in the *Sanctus*, this mass follows the ever-prominent Gregorian melodic line as closely as possible. As in the *Quatre Motets* and the Requiem, Maurice Duruflé sought to bring modern notation into line with the rhythmic syntax practised by the Benedictine monks of Solesmes.

Programme notes © Frédéric Blanc (Paris, 18 May 2016)
French to English Translation by Sue Rose
for Ros Schwartz Translations Ltd.

MAURICE DURUFLÉ (1902–1986)

REQUIEM, *op. 9 pour soli, chœur, orchestre et orgue (version avec orchestre réduit, 1961)*
Première audition le 2 novembre 1947, avec l'Orchestre national de France ; le chœur Yvonne Gouverné ; direction: Roger Désormière ; Camille Mauranne, baryton ; Hélène Bouvier, mezzo-soprano ; et Henriette Roget à l'orgue. L'œuvre est dédiée « à la mémoire de mon père », éditions Durand, Paris.

QUATRE MOTETS SUR DES THÈMES GRÉGORIENS, *op. 10*
Ubi caritas et amor – Tota pulchra es – Tu es Petrus – Tantum ergo

MESSE « CUM JUBILO », *op. 11 pour baryton solo, chœur de barytons, orchestre et orgue.*
Kyrie – Gloria – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei

Né en 1902, mort en 1986, Maurice Duruflé fut un musicien complet. Remarqué à Louviers, sa ville natale, par Maurice Emmanuel que connaissait son père, il vint à Paris pour y effectuer ses études auprès de Charles Tournemire, avant de recueillir l'héritage spirituel et technique de Louis Vierne dans les années 1920, puis celui de Jean Gallon. Paul Dukas fut son professeur de composition au conservatoire de Paris, où ses camarades s'appelaient Olivier Messiaen, Jehan Alain, Tony Aubin et Georges Hugon… Profondément attaché au chant grégorien, cet ancien élève de la maîtrise Saint-Évode de Rouen allait devenir en quelques années l'un des musiciens les plus brillants de sa génération, aux côtés d'une cohorte de jeunes organistes, compositeurs et improvisateurs à l'avenir prometteur : André Fleury, Gaston Litaize, Jean Langlais, Olivier Messiaen, Jean-Jacques Grunenwald, Daniel-Lesur… Ils allaient incarner la renaissance de l'orgue français dans les années 1930, servant un instrument néo-classique désormais plus souple, plus coloré, plus apte à traduire au plus près leur inspiration. Nommé organiste de Saint-Étienne-du-Mont à Paris en 1930 après avoir remporté le prestigieux Prix des Amis de l'Orgue, Duruflé a déjà à son actif un certain nombre d'œuvres d'inspiration sensible et raffinée et au langage très personnel, comme le *Scherzo* ou le *Triptyque sur le Veni Creator* composés sur son orgue de Louviers.

Épris d'équilibre et de raffinement, Maurice Duruflé demeura toute sa vie un homme discret et très sévère pour lui-même. Écrivant peu et lentement, il savait combiner avec adresse la polyphonie et l'écriture symphonique, l'utilisation du chant grégorien et la touche impressionniste héritée de ses aînés Debussy, Dukas, Schmitt, Ravel et Fauré. Jamais complètement satisfait de son ouvrage, habité par un sens autocritique peu commun et animé par un idéal artistique très pur, il se consacra aux grandes formes traditionnelles (prélude, fugue, toccata, choral et variations, scherzo), livrant une œuvre achevée, aussi « parfaite » que possible – une recherche de la perfection qui lui vaudra de se placer aux côtés des compositeurs « classiques » du XXe siècle.

À travers son œuvre religieuse, Duruflé nous dit aussi sa foi profonde, notamment dans le célèbre ***Requiem*** op. 9, terminé en 1947. Cette œuvre, d'abord écrite pour soli, chœurs, orchestre et orgue, fut transcrite pour orgue et chœur en 1948. La première eut lieu le 2 novembre 1947 à la salle Gaveau, sous la direction de Roger Désormière, avec les chœurs de la radio dirigés par Yvonne Gouverné, et les solistes Hélène Bouvier et Camille Maurane. Une dernière version pour orchestre réduit, orgue et chœur et solistes fut réalisée par l'auteur en 1961.

Duruflé eut d'abord l'idée de composer une suite de morceaux pour orgue basée sur les thèmes grégoriens de la messe des morts. Puis il se rendit compte qu'il ne pouvait dissocier le texte latin de la musique instrumentale. Son projet se transforma donc en une œuvre de plus grande ampleur et trouva son accomplissement final dans ce *Requiem*. Cette messe comprend les neuf parties de la messe des morts : *Introït*, *Kyrie*, *Domine Jesu Christe*, *Sanctus*, *Pie Jesu*, *Agnus Dei*, *Lux æterna*, *Libera me* et enfin *In Paradisum*. Laissons la parole à Maurice Duruflé :

> *Ce* Requiem *est entièrement composé sur les thèmes grégoriens de la messe des morts. Tantôt le texte musical a été respecté intégralement, la partie orchestrale n'intervenant alors que pour le soutenir ou le commenter ; tantôt je m'en suis simplement inspiré par le texte latin, notamment dans le* Domine Jesu Christe, *le* Sanctus *et le* Libera me. *D'une façon générale, j'ai surtout cherché à me pénétrer du style particulier des thèmes grégoriens. Quant à la forme musicale de chacune des pièces composant ce* Requiem, *elles s'inspirent généralement de la forme même proposée par la liturgie (…) L'orgue est souvent présent pour souligner certains accents, il représente certains apaisements de la Foi et de l'Espérance. Ce* Requiem *n'est pas un ouvrage éthéré qui chante le détachement des soucis terrestres, il reflète, dans la forme immuable de la prière chrétienne, l'angoisse de l'homme devant le mystère de sa fin dernière. Il est souvent dramatique, ou rempli de résignation, d'espérance ou d'épouvante, comme les paroles mêmes de l'Écriture qui servent à la liturgie. Il tend à traduire les sentiments humains devant leurs terrifiantes, inexplicables ou consolantes destinées.*

L'œuvre débute dans une atmosphère mystérieuse et comme nimbée d'une douce lumière calme par l'*Introït*, les voix déclamant une mélopée directement issue du chant grégorien de la messe des morts. Le *Kyrie*, plein de force et de gravité, gardant toujours la ligne grégorienne est une sorte de contrepoint très concentré, d'une grande spiritualité et intensité dramatique. L'offertoire : *Domine Jesu Christe*, s'écarte quelque peu du grégorien, tout en s'y référant, Duruflé exploite les paroles issues des textes sacrés pour peindre une fresque tragique et émouvante, tel un tableau vivant et épique. Le *Sanctus* est lui aussi issu de la mélodie grégorienne, des volutes et arabesques sonores tout à fait impressionnistes et fauréennes aboutissent à un climax grandiose et court du plus bel effet, avant de retomber dans les teintes impalpables du début. Moment de gravité et de recueillement avec le *Pie Jesu* ; Duruflé parvient à atteindre une émotion intense par des moyens d'écriture très sobres et concentrés. Avec l'*Agnus Dei*, retour à une ambiance mystérieuse, poétique et fauréenne, tout semble suspendu, immatériel, pur mélange sonore entre grégorien et impressionisme. Le *Libera me* met en relief un épisode plus mouvant, plus dramatique, avec l'intervention remarquée du baryton solo. Enfin, le sublime et mystérieux *In Paradisum*, suit pas à pas le texte et la mélodie grégorienne, la musique étant d'une poésie rare et d'une suavité extrême, ce moment d'émotion pure est la traduction que Duruflé nous donne à ce mystère total que reste pour nous la mort : « ultime réponse de la foi à toutes les questions, par l'envol de l'âme vers le Paradis ».

En composant son chef-d'œuvre, Maurice Duruflé nous laisse un témoignage d'une grande force ; œuvre de science et de foi, ce *Requiem* n'allait pas tarder à rencontrer un grand succès dans le monde entier, entrant au répertoire de nombreux chœurs et associations symphoniques. C'est bien ce message

spirituel et humaniste, si personnel, à travers les mystères des fins dernières qui continue de nous émouvoir et de nous toucher au plus profond de nous-mêmes.

Les ***Quatre Motets sur des thèmes grégoriens*** pour chœur a cappella datent de 1960. Purs joyaux de la polyphonie vocale du XXe siècle, ils ont fait le tour du monde. Ils sont dédiés à Auguste Le Guennant, en reconnaissance de l'aide qu'il apporta au compositeur lors de l'élaboration de son Requiem. Ils furent donnés en première audition le 4 mai 1961 à Saint-Merry par la chorale Stéphane Caillat. Ils peuvent être exécutés lors d'un office de vêpres dans la liturgie catholique traditionnelle.

Dédiée à la Vierge Marie, la ***Messe « Cum jubilo »*** op. 11 fut composée à Ménerbes en Provence durant l'été 1966. Le chœur est uniquement constitué de barytons, auxquels s'ajoutent un baryton solo, l'orchestre et l'orgue. Comme pour le *Requiem*, il existe une version pour chant et orgue réalisée en 1967. La première de cette messe eut lieu le 18 décembre 1966 à la salle Pleyel, par l'orchestre Lamoureux sous la direction de Jean-Baptiste Mari, avec Camille Maurane et la Chorale Stéphane Caillat. Composée de cinq pièces distinctes, cette œuvre combine, tout comme le *Requiem*, écriture symphonique et chant grégorien. Exception faite de quelques développements libres, notamment dans le *Sanctus*, elle suit d'aussi près que possible la mélodie grégorienne, qui garde la première place. Comme dans les *Quatre Motets* et dans le *Requiem*, Maurice Duruflé s'est efforcé d'adapter la mesure moderne à la syntaxe rythmique des moines bénédictins de Solesmes.

Notes de programme © Frédéric Blanc (Paris, 18 mai 2016)

MAURICE DURUFLÉ (1902–1986)

REQUIEM, *op. 9 für Solisten, Chor, Orchester und Orgel (Version mit kleinem Orchester, 1961)*
Erstaufführung am 2. November 1947 mit dem Orchestre National de France und dem Chœur Yvonne Gouverné unter der Leitung von Roger Désormière, mit Camille Mauranne, Bariton, Hélène Bouvier, Mezzosopran, und Henriette Roget an der Orgel.
Das Werk ist „dem Andenken meines Vaters" gewidmet, Éditions Durand, Paris.

QUATRE MOTETS SUR DES THÈMES GRÉGORIENS, *op. 10*
Ubi caritas et amor – Tota pulchra es – Tu es Petrus – Tantum ergo

MESSE „CUM JUBILO", *op. 11 für Bariton-Solo, Baritonchor, Orchester und Orgel*
Kyrie – Gloria – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei

Maurice Duruflé (1902–1986) war ein Musiker höchster Vollendung. Nachdem ein Bekannter seines Vaters, Maurice Emmanuel, in seiner Heimatstadt Louviers auf ihn aufmerksam geworden war, ging er nach Paris, um bei Charles Tournemire zu studieren. Dort wurde er in den 1920er-Jahren zunächst in das spirituelle und technische Vermächtnis Louis Viernes eingeführt, später in das Jean Gallons. Sein Professor für Komposition am Konservatorium in Paris war Paul Dukas, zu seinen Kommilitonen dort gehörten Olivier Messiaen, Jehan Alain, Tony Aubin und Georges Hugon. In nur wenigen Jahren sollte aus Duruflé, dem einstigen Schüler der Chorschule Saint-Évode in Rouen mit seiner großen Vorliebe für gregorianischen Gesang, einer der brillantesten Musiker seiner Generation werden, umgeben von einer Clique viel versprechender junger Organisten, Komponisten und Improvisatoren: André Fleury, Gaston Litaize, Jean Langlais, Olivier Messiaen, Jean-Jacques Grunenwald, Jean-Yves Daniel-Lesur und andere. Gemeinsam wurden sie zum Inbegriff der Wiederbelebung französischer Orgelmusik in den 1930er-Jahren; sie spielten auf einem neoklassischen Instrument, das vielseitiger und ausdrucksstärker geworden war und ihre Inspirationen besser in Klang umzusetzen vermochte. Nachdem Duruflé den renommierten Prix des Amis de l'Orgue gewonnen hatte, wurde er 1930 zum Organisten von Saint-Étienne-du-Mont in Paris berufen; da konnte er bereits auf eine Reihe einfühlsam geschriebener, eleganter Werke in einer sehr persönlichen Sprache verweisen, etwa das *Scherzo* und das *Triptyque sur le Veni Creator*, das er auf seiner Orgel in Louviers komponiert hatte.

Maurice Duruflé zeichnete sich aus durch große Ausgewogenheit gepaart mit Feinsinn, und seine hohen Ansprüche gab er zeit seines Lebens nicht auf. Dabei schrieb er ebenso sparsam wie langsam. Er verstand es, polyphone und sinfonische Klänge zu verbinden, und verwendete die gregorianische Choralmusik mit einer impressionistischen Einfärbung, die er von seinen älteren Zeitgenossen Debussy, Dukas, Schmitt, Ravel und Fauré entlehnte. Nie war er mit seinen Werken ganz zufrieden, stets äußerte er sich selbstkritisch und verfolgte die hehrsten künstlerischen Ideale. Sein Feld waren die großen Formen alter Tradition (Präludium, Fuge, Toccata, gregorianischer Choral und Variationen, Scherzo), und dort schuf er ein Werkkorpus, das der Vollkommenheit nahe kommt – die Suche nach Perfektion, deretwegen ihm ein Platz an der Seite der „klassischen" Komponisten des 20. Jahrhunderts gebührt.

Duruflés geistliche Kompositionen zeugen auch von seinem tiefen Glauben, allen voran sein berühmtes ***Requiem*** op. 9, das er 1947 fertig stellte. Dieses ursprünglich für Solisten, Chor, Orchester und Orgel instrumentierte Werk schrieb er 1948 für Orgel und Chor um. Die Premiere fand am 2. November 1947 in der Salle Gaveau statt, am Pult stand Roger Désormière, der französische Rundfunkchor wurde von Yvonne Gouverné geleitet, die Solisten waren Hélène Bouvier und Camille Maurane. Eine dritte Version für kleines Orchester, Orgel, Chor und Solisten entstand 1961, ebenfalls durch den Komponisten selbst.

Zunächst plante Duruflé eine Suite von Orgelstücken ausgehend von gregorianischen Themen aus der Totenmesse. Als ihm jedoch bewusst wurde, dass er den lateinischen Text nicht von der Instrumentalmusik trennen konnte, machte er sich daran, das Projekt in ein größerformatiges Werk umzubauen, das schließlich zum *Requiem* wurde und neun Abschnitte aus der Totenmesse umfasst: *Introit*, *Kyrie*, *Domine Jesu Christe*, Sanctus, *Pie Jesu*, *Agnus Dei*, *Lux æterna*, *Libera me* und schließlich *In Paradisum*. Wie Maurice Duruflé selbst schrieb:

> *Dieses* Requiem *besteht ausschließlich aus gregorianischen Themen der Totenmesse. Bisweilen habe ich den gesamten musikalischen Text beibehalten, so dass die Orchesterteile nur zur Unterstützung oder als Kommentar dienen, dann wieder bezog ich aus dem lateinischen Text lediglich meine Inspiration, insbesondere im* Domine Jesu Christe*, im* Sanctus *und im* Libera me*. Im Allgemeinen ging es mir insbesondere darum, dem typischen Stil der gregorianischen Themen gerecht zu werden. Was die musikalische Form der einzelnen Stücke dieses* Requiems *betrifft, so lehnt sie sich gemeinhin an die von der Liturgie vorgegebene Form an. Zweck der Orgel ist vielfach, bestimmte Akzente zu betonen, sie stellt die Versicherung dar, die Glaube und Hoffnung bieten. Das* Requiem *ist kein ätherisches Werk, das ein Abstreifen aller irdischen Sorgen preist, vielmehr spiegelt es in der unwandelbaren Form des christlichen Gebets die Qual des Menschen angesichts des Geheimnisses seines Endes. Es ist vielfach dramatisch und birgt Resignation, Hoffnung oder Grauen, ebenso wie die in der Liturgie verwendeten biblischen Worte. Es soll die Gefühle der Menschen vermitteln, die ihrem erschreckenden, unerklärlichen oder tröstenden Schicksal gegenüberstehen.*

Die Atmosphäre des Werks ist zunächst geheimnisvoll, als würde es durch das *Introit* in ein friedliches, sanftes Licht getaucht, die Stimmen intonieren eine Klage, die direkt dem gregorianischen Gesang aus der Totenmesse entstammt. Das feierliche, wuchtige *Kyrie*, das ebenfalls der gregorianischen Melodielinie folgt, ist ein spirituell und dramatisch intensives Beispiel für kompakte kontrapunktische Komposition. Auch wenn das *Domine Jesu Christe* in gewissem Maße vom gregorianischen Vorbild abweicht, verweist es aber immer wieder darauf zurück. Mit den auf den heiligen Text zurückgehenden Worten malt Duruflé eine tragische, ergreifende Szene, die an ein episches Tableau vivant erinnert. Auch das *Sanctus* greift den gregorianischen Choral auf, die Musik baut sich durch impressionistische, Fauresche Wirbel und Flüge zu einem ergreifend prachtvollen, wenn auch kurzen Höhepunkt auf, ehe es sich in die ätherische Färbung des Anfangs zurückzieht. Das *Pie Jesu* stellt ein feierliches, kontemplatives Zwischenspiel dar; mit seinem unaufdringlichen, präzisen Schreibstil beschwört Duruflé hier eine intensive Gefühlswelt herauf. Mit dem *Agnus Dei* kehrt die geheimnisvolle, poetische Fauresche Stimmung zurück, das vorherrschende Gefühl ist eines der Spannung und

des Jenseitigen: eine reine Mischung gregorianischer und impressionistischer Klangwelten. Im *Libera me* wird durch den markanten Einsatz des Bariton-Solos eine erregtere, dramatischere Episode eingeleitet. Das sublime, geheimnisvolle *In Paradisum* hält sich mit einer ungewöhnlich lyrischen und lieblichen Musik eng an den lateinischen Text und die gregorianische Melodie. Mit diesem Moment schieren Gefühls gibt Duruflé uns seine Interpretation des Geheimnisses, das der Tod für uns darstellt: „Die abschließende Antwort des Glaubens auf alle Fragen durch das Aufsteigen der Seele ins Paradies."

Mit diesem Meisterwerk hinterließ Maurice Duruflé ein bezwingendes Vermächtnis, ein Werk von immensem Können und tiefem Glauben. Das *Requiem* trat sehr bald seinen Siegeszug um die Welt an und ging in das Repertoire zahlreicher Chöre und sinfonischer Gesellschaften ein. Seine Kraft, uns immer wieder anzusprechen und zu bewegen, verdankt das Werk aber vor allem der ausgesprochen persönlichen, spirituellen und humanistischen Botschaft, die das Geheimnis vom Lebensende des Menschen aufgreift.

Die ***Quatre Motets sur des Thèmes Grégoriens*** für unbegleiteten Chor stammen aus dem Jahr 1960. Diese Preziosen der vokalen Polyphonie des 20. Jahrhunderts kamen in aller Welt zur Aufführung. Sie sind Auguste Le Guennant gewidmet aus Dank für die Hilfe, die er Duruflé beim Komponieren seines *Requiem* gab. Erstmals aufgeführt wurden die Motetten am 4. Mai 1961 in der Église Saint-Merry durch den Chorale Stéphane Caillat; sie können als Teil der katholischen Liturgie während der Vesper dargeboten werden.

Die ***Messe Cum Jubilo*** op. 11 entstand im Sommer 1966 in Ménerbes in der Provence und ist der Frau des Komponisten zu Ehren der Muttergottes gewidmet. Das Werk verlangt einen reinen Baritonchor mit Bariton-Solist, Orchester und Orgel, und wie beim *Requiem* schrieb Duruflé 1967 auch hier eine Version für Gesangsstimme und Orgel. Die Premiere der Messe fand am 18. Dezember 1966 in der Salle Pleyel statt, und zwar durch das Orchestre Lamoureux unter der Leitung von Jean-Baptiste Mari mit Camille Maurane und dem Chorale Stéphane Caillat. Wie das *Requiem* verbindet dieses Werk, das aus fünf getrennten Abschnitten besteht, sinfonische Musik mit gregorianischem Choral. Mit der Ausnahme einiger frei entwickelter Passagen insbesondere im *Sanctus* lehnt es sich der unweigerlich durchklingenden gregorianischen Melodielinie so eng wie möglich an. Und wie in den vier *Motets* und dem *Requiem* bemühte Maurice Duruflé sich auch bei diesem Werk, die moderne Notation mit der rhythmischen Syntax zu verbinden, wie sie von den Benediktinermönchen in Solesmes gepflegt wurde.

Einfuhrungstext © Frédéric Blanc (Paris, 18. Mai 2016)
Übersetzung aus dem Englischen – Sue Rose
(Ros Schwartz Translations Ltd)

REQUIEM (Op 9)

music Maurice Duruflé (1902-1986)
text Liturgical – from the 'Missa pro defunctis' and 'Absolutio ad feretrum'
published 1961, Éditions Durand

1 I. Introït

Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Rest eternal grant unto them, O Lord,
and let light perpetual shine upon them.
It is proper to sing Thee hymns, O God, in Sion,
and prayer shall be offered to Thee in Jerusalem.
Give ear to what I say;
Unto Thee shall all flesh come.

2 II. Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.

3 III. Domine Jesu Christe

Domine Jesu Christe, Rex gloriæ,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de pœnis inferni, et de profundo lacu,
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael
repræsentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahæ promisisti, et semini eius.
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus,
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.

Lord Jesus Christ, King of glory,
deliver the souls of all the faithful departed
from the punishments of hell and from the bottomless pit.
Deliver them from the mouth of the lion,
and let not Tartarus swallow them up
nor let them fall into darkness.
But let St Michael, Thy standard-bearer,
bring them back again into the holy light
that Thou hast promised once to Abraham and his seed.
We offer unto Thee praise with sacrifices and prayers.
Do Thou accept them for those souls
whose memory we keep today.
Grant them, O Lord, to pass from death to the life.

4 IV. Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cœli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Holy, holy, holy,
Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of Thy glory.
Hosanna in the highest.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

5 V. Pie Jesu

Pie Jesu, Domine, dona eis requiem.
Pie Jesu, Domine, dona eis requiem sempiternam.

Merciful Jesu, Lord, grant them rest.
Merciful Jesu, Lord, grant them everlasting rest.

6 VI. Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

O Lamb of God, that takest away the sins of the world,
grant them rest.
O Lamb of God, that takest away the sins of the world,
grant them everlasting rest.

7 VII. Lux aeterna

Lux æterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in æternum,
quia pius es.

Let light eternal shine upon them, O Lord,
with Thy saints for ever and ever,
for Thou art merciful.

Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Grant them eternal rest, O Lord,
and let perpetual light shine upon them.

8 VIII. Libera me

Libera me, Domine, de morte æterna,
in die illa tremenda;
quando coeli movendi sunt et terra;
dum veneris judicare sæculum per ignem.

Deliver me, O Lord, from everlasting death,
on that day when all must tremble,
When the heavens and earth are to be moved,
When Thou shalt come to judge the age by fire.

Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit,
atque ventura ira.
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Requiem æternum dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

I am made to tremble, and I am frightened
when the day of reckoning shall come
and the approaching wrath.
That day, a day of wrath, calamity and misery,
a great and very bitter day.
Eternal rest grant them, O Lord,
and let light perpetual shine upon them.

9 IX. In Paradisum

In Paradisum deducant te Angeli:
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem
sanctam Ierusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
æternam habeas requiem.

May angels lead thee to paradise:
at thy coming may the martyrs take thee,
and bring thee through into the
holy city of Jerusalem.
May the choir of angels take thee,
and with Lazarus, once a beggar,
mayst thou have eternal rest.

QUATRE MOTETS (Op 10)

music Maurice Duruflé
text Antiphon for Maundy Thursday (I); Antiphon on Feast of the Immaculate Conception (II); based on Matthew 16 (III); from *Pange Lingua* by St Thomas Aquinas (IV)
published Éditions Durand

10 I. Ubi caritas et amor

Ubi caritas et amor, Deus ibi est;
congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus et in ipso iucundemur,
timeamus et amemus Deum vivum,
et ex corde diligamus nos sincero.
Amen.

Where charity and love are, there is God;
Christ's love has gathered us and made us as one.
Let us be glad and rejoice in Him,
let us fear and love the living God,
and with a sincere heart love one another.
Amen.

11 II. Tota pulchra es

Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Vestimentum tuum candidum quasi nix,
et facies tua sicut sol.
Tu gloria Ierusalem,
tu lætitia Israel,
tu honorificentia populi nostri.

You are wholly beautiful, Mary,
and there is no original sin in you.
Your garments are white as snow
and your face is like the sun.
You are the glory of Jerusalem,
you are the joy of Israel,
you are the honour of our people.

12 III. Tu es Petrus

Tu es Petrus,
et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.

You are Peter,
and upon this rock I will build my church.

13 IV. Tantum ergo

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
præstet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori, genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio,
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

This great sacrament of worship
all devoutly we behold,
newer rites are overtaking
written covenants of old.
Firmly shall our faith sustain us
when our feeble sense fold.

Father, Son and Holy Spirit
let us praise now and rejoice,
honour, glory and salvation
blessing with resounding voice.
Praise Him who was born of woman,
Him who saved us by His choice.
Amen.

MESSE 'CUM JUBILO' (Op 11)

music Maurice Duruflé
text Liturgical – from the Ordinary of the Mass
published 1967, Éditions Durand

14 I. Kyrie

Kyrie eleison.	*Lord, have mercy upon us.*
Christe eleison.	*Christ, have mercy upon us.*
Kyrie eleison.	*Lord, have mercy upon us.*

15 II. Gloria

Gloria in excelsis Deo	*Glory be to God on high,*
et in terra pax hominibus	*and in earth peace,*
bonæ voluntatis.	*good will towards men.*
Laudamus te, benedicimus te,	*We praise thee, we bless thee,*
adoramus te, glorificamus te;	*we worship thee, we glorify thee.*
gratias agimus tibi	*We give thanks to thee*
propter magnam gloriam tuam,	*for thy great glory,*
Domine Deus, Rex cœlestis,	*O Lord God, heavenly king,*
Deus Pater omnipotens.	*God the Father Almighty.*
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,	*O Lord, the only-begotten Son, Jesu Christ;*
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,	*O Lord God, lamb of God, Son of the Father,*
qui tollis peccata mundi,	*that takest away the sins of the world,*
miserere nobis;	*have mercy on us;*
qui tollis peccata mundi,	*thou that takest away the sins of the world,*
suscipe deprecationem nostram;	*receive our prayer;*
qui sedes ad dexteram Patris,	*thou that sittest at the right hand of God the Father,*
miserere nobis.	*have mercy on us.*
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,	*For thou only art holy, thou only art the Lord.*
tu solus Altissimus, Jesu Christe,	*Thou only, O Christ, with the Holy Spirit,*
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.	*art most high in the glory of God the Father.*
Amen.	*Amen.*

16 III. Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cœli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Holy, holy, holy,
Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of Thy glory.
Hosanna in the highest.

17 IV. Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

18 V. Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

O Lamb of God, that takest away the sins of the world,
have mercy upon us.
O Lamb of God, that takest away the sins of the world,
grant us peace.

Stephen Cleobury

Stephen Cleobury is a highly versatile musician who relishes the opportunities he has to operate in a variety of roles and across a broad range of repertoire. At the centre of his musical life, for over 30 years, has been his work as Director of Music of King's College, Cambridge. This has brought him into fruitful relationships with leading orchestras and soloists, among them the Academy of Ancient Music, the Philharmonia, Britten Sinfonia and the BBC Concert Orchestra. He complements and refreshes his work in Cambridge through the many other musical activities in which he engages.

At King's, he has sought to enhance the reputation of the world-famous Choir, broadening its repertoire, commissioning new music, principally for *A Festival of Nine Lessons and Carols*, and developing its activities in broadcasting, recording and touring. He conceived and introduced the highly successful annual festival, *Easter at King's*, from which the BBC regularly broadcasts, and, in its wake, a series of high-profile performances throughout the year, *Concerts at King's*.

From 1995 to 2007 he was Chief Conductor of the BBC Singers, and since then has been Conductor Laureate. He was much praised for creating an integrated choral sound from this group of first-class professional singers, which is especially renowned for its performances of contemporary music. Amongst the premières that Stephen has given with the group are Giles Swayne *Havoc*, Ed Cowie *Gaia*, and Francis Grier *Passion*, all these with the distinguished ensemble, Endymion. His recordings with the BBC Singers include albums of Tippett, Richard Strauss and Bach.

Beyond Cambridge he is in demand all over the world as a conductor, adjudicator and leader of choral workshops. As an organ recitalist he has played in locations as diverse as Houston and Dallas, Manchester's Bridgewater Hall, Leeds and Birmingham Town Halls, the Performing Arts Centre in Hong Kong, Haderslev Cathedral in Denmark, and Salt Lake's huge LDS Conference Center. At the AGO in 2008, he premièred Judith Bingham's organ concerto, *Jacob's Ladder*. The latest addition to his many organ recordings is a DVD of popular repertoire released by Priory Records.

Stephen has played his part in serving a number of organisations in his field. From his teenage years until 2008 he was a member of the Royal College of Organists, of which he is a past President. He has been Warden of the Solo Performers' section of the Incorporated Society of Musicians and President of the Incorporated Association of Organists; he is currently Chairman of the IAO Benevolent Fund. He holds an honorary doctorate in music from Anglia Ruskin University, and is a Fellow of the Royal College of Music and of the Royal School of Church Music. He was appointed CBE in the 2009 Queen's Birthday Honours.

www.stephencleobury.net

*****

Stephen Cleobury est un musicien polyvalent qui se délecte des nombreuses possibilités que lui offrent ses rôles variés à travers un large éventail du répertoire. Au coeur de sa vie musicale, qui dure déjà depuis plus de 30 ans, est son travail en tant que directeur de musique de King 's College, Cambridge. Ce travail lui a permis de nourrir des relations fructueuses avec les plus grands orchestres et solistes, parmi eux l'Academy of Ancient Music, le Philharmonia, le Britten Sinfonia et le BBC Concert Orchestra. Il complète et renouvelle actuellement son travail à Cambridge à travers de nombreuses autres activités musicales.

À King's, il cherche depuis des années à faire s'étendre la renommée mondiale du Choeur, en élargissant son répertoire, en passant des commandes aux compositeurs contemporains pour de la nouvelle musique, surtout pour le festival de 'Nine Lessons and Carols', et en développant ses activités en matière de radiodiffusion, enregistrements et tournées. Il a conçu et présenté un festival annuel très réussi, 'Easter at Kings' (Pâques à King's), qui est diffusé régulièrement par la BBC, et, dans son sillage, une série de spectacles de grande envergure tout au long de l'année, 'Concerts at King's'.

De 1995 à 2007 il a été chef principal des BBC Singers, et depuis lors, leur chef lauréat. Il est célébré pour avoir créé un son intégré pour cette chorale professionelle de première classe, connue surtout pour ses interprétations de musique contemporaine. Parmi les créations que Stephen a données avec le groupe sont 'Havoc' de Giles Swayne, 'Gaia' d'Ed Cowie, et 'Passion' de Francis Grier, toujours avec l'ensemble réputé, Endymion. Ses enregistrements avec les BBC Singers inclurent des albums de Tippett, Richard Strauss et Bach.

Au-delà de Cambridge, il est demandé partout dans le monde comme chef d'orchestre, arbitre et animateur d'ateliers chorales. En tant que récitaliste d'orgue, il a joué dans des endroits aussi variés que Houston et Dallas, Manchester Bridgewater Hall, Leeds et Birmingham Town Halls, le Performing Arts Centre à Hong Kong, la Cathédrale de Haderslev au Danemark, et l'énorme Conference Center LDS à Salt Lake City. À l'AGO, en 2008, il a créé le Concerto pour orgue de Judith Bingham, 'Jacob's ladder'. Le dernier ajout à ses enregistrements nombreux de pièces pour l'orgue est un DVD du répertoire populaire, publié par Priory Records.

Stephen a participé aux activités d'un bon nombre d'organisations dans son domaine. De ses années d'adolescence jusqu'en 2008 il a été membre du Collège royal des organistes, dont il est ancien président. Il a été directeur de la section des artistes interprètes ou exécutants en solo de l'Incorporated Society of Musicians et président de l'Incorporated Association of Organists. Il est actuellement président de la Caisse de bienfaisance de l'IAO. Il est titulaire d'un doctorat honorifique en musique de l'Université Anglia Ruskin, et il est Fellow du Collège Royal de Musique et de la Royal School of Church Music. Il a été nommé 'Commander of the British Empire' lors des honneurs conférés par la Reine pour son anniversaire en 2009.

www.stephencleobury.net

*****

Stephen Cleobury ist ein sehr vielseitiger Musiker, der die Möglichkeiten nutzt, die seine verschiedenen Funktionen und sein breit gefächertes Repertoire ihm bieten. Seit über 30 Jahren ist seine Position als Director of Music in King's College, Cambridge, Mittelpunkt seines musikalischen Lebens. In dieser Eigenschaft hat er mit führenden Orchestern und Solisten gearbeitet, darunter die Academy of Ancient Music, Philharmonia, die Britten Sinfonia und das BBC Concert Orchestra. Zahlreiche weitere musikalische Aktivitäten ergänzen seine Arbeit in Cambridge und geben ihm neue Impulse.

In King's hat er unermüdlich daran gearbeitet, den Ruf des King's College Choir zu festigen und für die Zukunft zu sichern. Er hat das Repertoire erweitert, er hat neue Werke in Auftrag gegeben, vor allem für das Festival of Nine Lessons and Carols; er hat die Produktion von Tonaufnahmen, Fernseh- und Radiosendungen und die Tourneeaktivitäten intensiviert. Das erfolgreiche "Easter at King's", das von der BBC regelmäßig übertragen wird, hat Stephen konzipiert, entwickelt und eingeführt. Und er hat Concerts at King's ins Leben gerufen, eine Serie hochkarätiger, über das Jahr verteilter Konzerte.

Von 1995 bis 2007 war er Chefdirigent der BBC Singers; seither ist er Conductor Laureate. Stephen erhielt viel Lob dafür, dass er einen einheitlichen Chorklang mit diesem Ensemble aus Spitzensängern erreichte, das vor allem für seine Interpretationen zeitgenössischer Musik bekannt ist. Unter den Uraufführungen, die Stephen mit dem Ensemble bestritt, sind Giles Swaynes "Havoc", Ed Cowies "Gaia" und Francis Griers "Passion". Unter seinen Tonaufnahmen mit den BBC Singers finden dich Werke von Tippett, Richard Stauss und Bach.

Er ist ein weltweit gefragter Dirigent, Juror und Leiter von Chor-Workshops. Als Organist hat er Konzerte an so unterschiedlichen Orten wie Houston und Dallas, der Bridgewater Hall in Manchester, den Town Halls von Leeds und Birmingham, dem Performing Arts Centre in Hong Kong, der Kathedrale von Haderslev in Dänemark und dem großen LDS Conference Center in Salt Lake City gegeben. Auf der AGO 2008 spielte er die Uraufführung von Judith Binghams Orgelkonzert, Jacob's Ladder. Seine letzte Orgel-Einspielung ist eine DVD mit populären Werken, die bei Priory Records erschienen ist.

Stephen war für viele musikalische Institutionen und Organisationen tätig. Von seiner Teenagerzeit bis 2008 war er Mitglied des Royal College of Organists, dem er als Präsident auch vorstand. Er war "warden" der Abteilung Solisten der Incorporated Society of Musicians und Präsident der Incorporated Association of Organists; derzeit ist er Vorsitzender des IAO Wohltätigkeitsfonds. Er hat einen Ehrendoktortitel der Anglia Ruskin University und ist Fellow des Royal College of Music und der Royal School of Church Music. Bei den Queen's Birthday Honours 2009 wurde er zum CBE ernannt.

www.stephencleobury.net

Patricia Bardon, mezzo-soprano

Mezzo-soprano Patricia Bardon is the youngest ever prize-winner of the Cardiff Singer of the World Competition and is in demand for repertoire ranging from the Baroque through to Rossini and Wagner.

Recent operatic highlights include title role in Handel's *Agrippina* at Theater an der Wien, title role in *Porporo Germanico* in Germania at the Innsbruck Festival, Erda in *Der Ring des Nibelungen* at The Metropolitan Opera, La Nourrice *Ariane et Barbe Bleu* for Gran Teatre del Liceu, Azucena *Il Trovatore* at Welsh National Opera, the world premiere of Saariaho's *Adriana Mater* for Opèra National de Paris, title role *Carmen* for Los Angeles Opera, and Maurya *Riders to the Sea* for ENO. At the Royal Opera House Covent Garden, Bardon has appeared in *Guillaume Tell*, *Mefistofele*, *Rigoletto*, *Moise in Egitto*, Britten *Gloriana*, and *The Rake's Progress* (earning an Olivier nomination).

In concert Bardon has performed with many of the world's leading orchestras including the New York Philharmonic, Orchestra of the Age of Enlightenment, Berlin Symphony, BBC Philharmonic, St Louis Symphony, Orchestra de St Cecilia, Les Arts Florissants, Freiburg Baroque Orchestra, Academy of Ancient Music, The Hallé, RTE Symphony, The English Concert, and Orchestra de Paris. Her distinguished career has brought numerous opportunities to collaborate in both opera and concert with a wide range of conductors such as James Levine, Zubin Mehta, Bernard Haitink, Sir Antonio Pappano, Sir Mark Elder, Fabio Luisi, Harry Bicket, Ivor Bolton, Christoph Eschenbach, William Christie, Pinchas Zuckerman, Ingo Metzmacher, Sir Charles Mackerras, and Rene Jacobs.

Ashley Riches, bass-baritone

Ashley Riches was a Jette Parker Young Artist at the Royal Opera House, Covent Garden, and studied at the Guildhall School of Music and Drama, having previously been a choral scholar in the Choir of King's College, Cambridge.

Ashley has performed at major concert venues and festivals including the Wigmore Hall, Barbican Hall and City of London Festival. He has sung with the Royal Philharmonic Orchestra, the Academy of Ancient Music (AAM), and Gabrieli Consort (including a UK premiere of Shostakovich *Orango*), and performed *Mass in B Minor* with Arcangelo at Flanders Festival in Ghent, and *War Requiem* with Novaya Opera, Moscow. He has recorded Pilate *St John Passion* (AAM), Mercury *The Judgement of Paris* and *L'Allegro* (Gabrieli Consort), and also appeared in David Starkey's TV series "Monarchy and Music".

Ashley's opera appearances include title roles in *Eugene Onegin* and *Don Giovanni*; Guglielmo *Cosi fan tutte* (Garsington Opera); Marcello and Schaunard *La Bohème*; Aeneas *Dido and Aeneas*; Father *Hansel and Gretel*; Tarquinius *The Rape of Lucretia*; Sid *Albert Herring*; Demetrius *A Midsummer Night's Dream*; and Polyphemus *Acis and Galatea*. With the Royal Opera House, Ashley has performed Salieri in Rimsky-Korsakov's *Mozart and Salieri*, Michael in the world premiere of Eichburg's *Glare*, Morales *Carmen*, Mandarin *Turandot*, Baron Douphol *La Traviata*, Officier *Les Dialogues des Carmelites* and Osmano *L'Ormindo* at the Globe Theatre. Recent highlights include Ashley's English National Opera debut as Schaunard *La Boheme*; his debut with Berliner Philharmoniker as Kreon *Oedipus Rex*; Pollux *Castor and Pollux* (St John's Smith Square); Bach *Weihnachtsoratorium* (AAM); Mozart *Requiem* in Italy with John Eliot Gardiner; a tour of *Matthew Passion* with the Monteverdi Choir; and a world premiere of John Powell's *Prussian Requiem* (Philharmonia Orchestra).

Orchestra of the Age of Enlightenment

Principal Artists John Butt, Sir Mark Elder, Iván Fischer, Vladimir Jurowski, Sir Simon Rattle CBE

Three decades ago, a group of inquisitive London musicians took a long hard look at that curious institution we call the Orchestra, and decided to start again from scratch. They began by throwing out the rulebook. Put a single conductor in charge? No way. Specialise in repertoire of a particular era? Too restricting. Perfect a work and then move on? Too lazy. The Orchestra of the Age of Enlightenment was born.

And as this distinctive ensemble playing on period-specific instruments began to get a foothold, it made a promise to itself. It vowed to keep questioning, adapting and inventing as long as it lived. Those original instruments became just one element of its quest for authenticity. Baroque and Classical music became just one strand of its repertoire. Every time the musical establishment thought it had a handle on what the OAE was all about, the ensemble pulled out another shocker: a *Symphonie fantastique* here, some conductor-less Bach there. All the while, the Orchestra's players called the shots.

At first it felt like a minor miracle. Ideas and talent were plentiful; money wasn't. Somehow, the OAE survived to a year. Then to two. Then to five. It began to make benchmark recordings and attract the finest conductors. It became the toast of the European touring circuit. It bagged distinguished residencies at the Southbank Centre and Glyndebourne Festival Opera. It began, before long, to thrive.

And then came the real challenge. Eccentric idealists the ensemble's musicians were branded. And that they were determined to remain. In the face of the music industry's big guns, the OAE kept its head. It got organised but remained experimentalist. It sustained its founding drive but welcomed new talent.

It kept on exploring performance formats, rehearsal approaches and musical techniques. It searched for the right repertoire, instruments and approaches with even greater resolve. It kept true to its founding vow. In some small way, the OAE changed the classical music world too. It challenged those distinguished partner organisations and brought the very best from them, too. Symphony and opera orchestras began to ask it for advice. Existing period instrument groups started to vary their conductors and repertoire. New ones popped up all over Europe and America.

And so the story continues, with ever more momentum and vision. The OAE's series of nocturnal Night Shift performances have redefined concert parameters. Its home at London's Kings Place has fostered further diversity of planning and music-making. Great performances now become recordings on the Orchestra's in-house CD label, OAE Released. The ensemble has formed the bedrock for some of Glyndebourne's most groundbreaking recent productions. It travels as much abroad as to the UK regions: New York and Amsterdam court it, Birmingham and Bristol cherish it.

Remarkable people are behind it. Simon Rattle, the young conductor in whom the OAE placed so much of its initial trust, still cleaves to the ensemble. Iván Fischer, the visionary who punted some of his most individual musical ideas on the young orchestra, continues to challenge it. Mark Elder still mines for luminosity, shade and line. Vladimir Jurowski, the podium technician with an insatiable appetite for creative renewal, has drawn from it some of the most revelatory noises of recent years. John Butt, the intellectual powerhouse, pushes for well-researched period performance excellence. All five share the title Principal Artist.

Of the instrumentalists, many remain from those brave first days; many have come since. All seem as eager and hungry as ever. They're offered ever greater respect, but continue only to question themselves. Because still, they pride themselves on sitting ever so slightly outside the box. They wouldn't want it any other way.

© Andrew Mellor

oae.co.uk
@theoae
facebook.com/orchestraoftheageofenlightenment

Musicians on this recording

violin 1 Marcus Barcham-Stevens*, Andrew Roberts, Claire Sansom, Simon Kodurand, George Clifford, Christiane Eidsten Dahl

violin 2 Miranda Fulleylove*, Declan Daly, Claire Holden, Stephen Rouse, Kinga Ujszaszi

viola Nicholas Logie*, Martin Kelly, Annette Isserlis, Marina Ascherson

cello Luise Buchberger*, Andrew Skidmore, Helen Verney

double bass Chi-chi Nwanoku*, Kate Aldridge

trumpets David Blackadder*, Phillip Bainbridge, Matthew Wells

timpani Scott Bywater*

harp Tanya Houghton*

* Principal

© Ben Ealovega

Choristers
Thomas Alban, Henry Butlin, Sam Cates, William Dewhurst, Samuel Ellis, Alexander Finlayson-Brown, Joseph Hall, George Hill, Alfred Hopkins, Thomas Hopkins, Abrial Jerram, Theo Kennedy, Marcus McDevitt, Sung-Joon Park, Callum Reid, Oliver Thomas, Lucas Williams

Altos
John Ash, Oliver Finn, Isaac Jarratt-Barnham, Rupert Scarratt

Tenors
Harry Bradford, Julius Haswell, Sebastian Johns, Daniel Lewis, Toby Ward

Basses
William Geeson, Hugo Herman-Wilson, James Jenkins, Benedict Kearns, Robin Mackworth-Young, Stephen Whitford

Organ Scholars
Tom Etheridge, Richard Gowers

Director of Music
Stephen Cleobury

The Choir of King's College, Cambridge

Founded in the fifteenth century, the Choir of King's College, Cambridge is undoubtedly one of the world's best known choral groups. It owes its existence to King Henry VI who, in founding the College in 1441, envisaged the daily singing of services in his magnificent chapel, one of the jewels of Britain's cultural and architectural heritage. As the pre-eminent representative of the great British church music tradition, the Choir regards the singing of the daily services as its *raison d'être*, and these are an important part of the lives of its sixteen choristers, fourteen choral scholars and two organ scholars. The Choir's worldwide fame and reputation for maintaining the highest musical standards over the course of so many years, enhanced by its many recordings with labels such as Decca and EMI, have led to an extensive international touring schedule and invitations to sing with some of the most distinguished soloists and orchestras in the world, in some of the most prestigious venues.

The boy choristers of King's are selected at an annual audition, advertised nationally, when they are aged six or seven. A child enters the Choir as a probationer, usually at the age of eight, and receives a generous scholarship from the College to help to pay for his education and for instrumental and singing lessons at King's College School, which was founded in the 1878 for the choristers, but which now has over 400 boys and girls, aged 4 to 13. After one or two years, he progresses to a full choristership and remains in the Choir until he leaves at the age of 13 to go to secondary school at which he will usually have received a music scholarship. In a gratifying number of instances, a former chorister seeks to return to the Choir five years later as a choral scholar, though this depends on his being able to secure an academic place at the College. The majority of the choral scholars and organ scholars, however, will not have been choristers at King's and this infusion of musical talent from elsewhere is much welcomed. The young men who sing in King's College Choir come from a variety of backgrounds and nationalities (as do the boys) and, between them, study many different subjects in Cambridge.

Most of the additional activities take place out of term, to avoid conflict with academic work. It is perfectly possible for choral and organ scholars to achieve high success in University examinations and to engage in other activities, e.g., opera and sport. King's choral and organ scholars leave Cambridge to go into any number of different careers (including in the last decade everything from teaching, professional photography, journalism, the law, the Foreign Office and Civil Service; there are currently ex-King's choral scholars working in 10 Downing Street and Buckingham Palace!). Many, of course, continue with music, and the professional music scene abounds with King's alumni. These include Sir Andrew Davis, Richard Farnes and Edward Gardner in the conducting world; the late Robert Tear, Gerald Finley, Michael Chance, Mark Padmore, James Gilchrist and Andrew Kennedy in opera and lieder; and Simon Preston, Thomas Trotter, David Briggs and David Goode in the world of organ-playing. Some have made a career as instrumentalists: Joseph Crouch is one of the leading continuo cellists in the early music scene, and some, such as Francis Grier and Bob Chilcott, as composers. Some join leading professional choral ensembles, such as the BBC Singers, the King's Singers, the Swingle Singers, and the Monteverdi Choir. Those wishing to enter the world of opera often pursue their studies further at music college, and there is a steady stream of King's choral scholars taking up scholarships at The Royal College, the Royal Academy of Music and the Guildhall. Former organ scholars can currently be found in the organ lofts and conducting at Westminster Abbey; Westminster Cathedral; St George's Chapel, Windsor; in Durham, Gloucester, and Norwich Cathedrals; St Albans Abbey; St Mary's Cathedral, Sydney; New College, Oxford; Magdalen College, Oxford; and Trinity College in Cambridge, and the choirs of all the London foundations are well stocked with former members of King's College Choir.

For full information about King's College School and the life of a Chorister, please see **www.kcs.cambs.sch.uk**. Stephen Cleobury is always pleased to hear from potential members of the Choir, choristers, choral scholars and organ scholars. Those interested are invited to contact him on telephone 01223 331224 or e-mail: **choir@kings.cam.ac.uk**.

*****

Fondé au XVe siècle, le choeur de King 's College, Cambridge est sans aucun doute l'un des plus connus dans le monde des choeurs. Il doit son existence au roi Henri VI qui, lors de la fondation du Collège en 1441, a envisagé le chant quotidien des services dans sa magnifique chapelle, l'un des joyaux du patrimoine culturel et architectural de Grande-Bretagne. En tant que représentant éminent de la grande tradition britannique de la musique d'église, le chœur considère le fait d'avoir des services quotidiens chantés sa raison d'être, et ces services sont une partie importante de la vie de ses seize choristes, quatorze

étudiants chanteurs et deux spécialistes de l'orgue. La renommée mondiale du chœur et sa réputation pour avoir maintenu les plus hauts standards musicaux au cours de tant d'années, renforcée par ses nombreux enregistrements avec des labels tels que Decca et EMI, ont conduit à un calendrier de tournées internationales de grande envergure et des invitations à chanter avec quelques-uns des solistes et orchestres les plus distingués du monde, et sur quelques-unes des scènes les plus prestigieuses.

Les jeunes choristes de King's sont sélectionnés lors d'une audition annuelle, annoncée au niveau national, quand ils sont âgés de six ou sept ans. Un enfant entre dans la chorale comme un stagiaire, généralement à l'âge de huit ans, et reçoit une bourse généreuse de la part du Collège afin d'aider à payer pour son éducation et pour les leçons instrumentales et le chant à l'école de King 's College. Fondée dans le 1878 pour les choristes, elle a maintenant plus de 400 garçons et filles, âgés de 4 à 13 ans. Après un an ou deux, il progresse à une position de choriste complet et reste dans le chœur jusqu'à ce qu'il le quitte à l'âge de 13 ans pour aller à l'école secondaire, qui lui aura généralement attribué une bourse de la musique. Dans un certain nombre de cas gratifiants, des anciens choristes cherchent à revenir à la Chorale cinq ans plus tard, comme un étudiant choriste, bien que cela dépende de sa capacité de qualifier pour une place au Collège universitaire. La majorité des étudiants choristes et des spécialistes d'orgue, cependant, n'auront pas été choristes à King's et cette infusion de jeunes talents musicaux est d'ailleurs bien accueillie. Les jeunes hommes qui chantent dans le chœur de King proviennent d'une variété de milieux et de nationalités (comme pour les garçons) et ils étudient un nombre de sujets différents à Cambridge.

La plupart des activités supplémentaires ont lieu hors du trimestre, pour éviter des conflits avec leurs études universitaires. Il est entièrement possible pour les étudiants choristes et les spécialistes d'orgue de bien réussir aux examens universitaires et de s'engager dans d'autres activités, par exemple, l'opéra et le sport. Les étudiants choristes et les spécialistes de l'orgue de King's quittent Cambridge après leurs études pour suivre un grand nombre de carrières différentes (y compris dans le toute dernière décennie : l'enseignement, la photographie professionnelle, le journalisme, la loi, le Foreign Office et la fonction publique ; il y a actuellement des anciens choristes qui travaillent dans 10, Downing Street et à Buckingham Palace). Beaucoup, bien sûr, poursuivent une carrière dans la musique, et la scène musicale professionnelle abonde d'anciens choristes de King's. Il s'agit notamment de Sir Andrew Davis, Richard Farnes et Edward Gardner dans la direction d'orchestre, le regretté Robert Tear, Gerald Finley, Michael Chance, Mark Padmore, James Gilchrist et Andrew Kennedy dans le domaine de l'opéra et du lieder, et Simon Preston, Thomas Trotter, David Briggs et David Goode dans le monde de l'orgue. Certains ont mené une carrière d'instrumentiste: Joseph Crouch est l'un des violoncellistes continuo de premier plan dans la scène musicale médiévale et baroque, et certains, comme Francis Grier et Bob Chilcott, en tant que compositeurs. Certains dirigent des chorales professionnelles, telles que les BBC Singers, chanteurs du Roi, les Swingle Singers et le Chœur Monteverdi). Ceux qui souhaitent entrer dans le monde de l'opéra poursuivent souvent leurs études dans un collège de musique, et il y en a toujours qui bénéficient de bourses d'études au Royal College, la Royal Academy of Music et Guildhall. On peut trouver des anciens choristes et spécialistes de l'orgue dans toutes les églises et devant les orchestres à l'abbaye de Westminster, la cathédrale de Westminster à Londres, l'église de St George à Windsor, à Durham, Gloucester et les cathédrales de Norwich, de St Albans Abbey, la cathédrale de St Mary à Sydney, Magdalen College à Oxford, et Trinity College à Cambridge, et les anciens membres du chœur de King's sont bien représentés dans toutes les fondations musicales de Londres.

Pour avoir de plus amples renseignements sur l'école de King's College et la vie d'un enfant du chœur, voir, s'il vous plaît : **www.kcs.cambs.sch.uk**. Stephen Cleobury est toujours heureux de parler aux nouveaux membres potentiels de la chorale, aux choristes, et aux étudiants universitaires et spécialistes de l'orgue. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec lui par téléphone au +44 (0) 1223 331224 ou par e-mail: **choir@kings.cam.ac.uk**

*****

King's College Choir, 1441 gegründet, ist ohne Zweifel einer der bekanntesten Chöre weltweit und ein, wenn nicht der herausragende Vertreter der britischen Kirchenmusiktradition. Der Chor verdankt seine Existenz Henry VI. Dem König schwebte bei der Gründung des Colleges vor, dass in dessen spektakulärer "chapel", einem der schönsten Sakralbauten Großbritanniens, täglich eine Messe gesungen werden sollte. Das Singen dieser Gottesdienste ist die raison d'être des King's College Choir und ein wichtiger Teil des Lebens der 16 Chorknaben, der 14 erwachsenen Choristen und der zwei Organisten (organ scholars). Die internationale Berühmtheit des Ensembles und sein kontinuierlich hohes musikalisches Niveau, die vielen Tonaufnahmen für Labels wie Decca oder EMI bringen ausgedehnte Tourneen mit sich und Einladungen, mit den besten Solisten und Orchestern der Welt an prestigereichen Orten zu musizieren.

Im Alter von sechs oder sieben Jahren kommen die Knaben zu einem Vorsingen, das in ganz Großbritannien beworben wird. Ein Kind wird zunächst als Proband (probationer) aufgenommen, normalerweise wenn es acht Jahre alt ist. Das Kind erhält ein großzügiges Stipendium vom College, mit dem die Schulgebühren, der Instrumentalunterricht und die Gesangsstunden in der King's College School teilweise abgedeckt werden. Die Schule wurde 1878 für die Chorknaben gegründet; heute hat sie über 400 Schülerinnen und Schüler im Alter von 4 bis 13 Jahren. Nach einem oder zwei Jahren wird der Knabe "richtiger" Chorknabe (full chorister). Er bleibt im Chor bis er mit 13 auf eine weiterführende Schule wechselt, oft als Stipendiat. Immer wieder bewerben sich ehemalige Chorknaben fünf Jahre nach ihrem Abgang um Aufnahme in den Chor als Männerstimmen; das hängt allerdings davon ab, ob sie einen Studienplatz am College bekommen. Die Mehrheit der choral und organ scholars sind keine Chorknaben in King's College gewesen: Der Einfluss auswärtiger Musiker wird sehr begrüßt und geschätzt. Die jungen Männer und auch die Knaben des Chors kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen und aus verschiedenen Ländern; die choral scholars studieren eine ganze Palette an Fächern.

Die meisten zusätzlichen Aktivitäten und Auftritte des Chors finden außerhalb der Vorlesungszeit statt, um das Studium nicht zu beeinträchtigen. Die Chormitglieder sind bei den Universitätsprüfungen sehr erfolgreich und finden außerdem Zeit für andere Dinge, Oper oder Sport. Man findet sie später in allen Berufen. Unter den Absolventen der letzten zehn Jahre sind Lehrer, Fotografen, Journalisten, Juristen, Beamte und Politiker. Derzeit arbeiten Ehemalige in 10, Downing Street und im Buckingham Palace. Viele werden Musiker. Unter den King's Alumnen sind die Dirigenten Sir Andrew Davis, Richard Farnes und Edward Gardner, die Opern- und Liedsänger Robert Tear, Gerald Finley, Michael Chance, Mark Padmore, James Gilchrist und Andrew Kennedy und die Organisten Simon Preston, Thomas Trotter, David Briggs und David Goode. Manche werden professionelle Instrumentalisten; Joseph Crouch ist einer der besten Continuo-Cellisten der Alte-Musik-Szene, Francis Grier und Bob Chilcott sind Komponisten. Wieder andere singen in professionellen Vokalensembles und Chören wie den BBC Singers, King's Singers, Swingle Singers, dem Monteverdi Choir. Wer sich für eine Opernkarriere interessiert, studiert weiter in King's, und eine ganze Reihe Ehemaliger erhält Stipendien am Royal College, der Royal Academy of Music, der Guildhall. Ehemalige organ scholars spielen und dirigieren in Westminster Abbey, Westminster Cathedral, in London, St George's Chapel in Windsor, in den Kathedralen von Durham, Gloucester und Norwich, St. Albans Abbey, St. Mary's Cathedral, Sydney, Magdalen College Oxford und Trinity College Cambridge. Etliche Londoner Chöre sind fest in der Hand ehemaliger Mitglieder des King's College Choir.

Weitere Informationen über King's College School und das Leben als Chorknabe gibt es unter **www.kcs.cambs.sch.uk**. Stephen Cleobury freut sich immer, von prospektiven Chormitgliedern zu hören, Chorknaben, Choristen und Organisten. Interessierte können ihn telefonisch unter +44 (0) 1223-331224 oder via Email unter **choir@kings.cam.ac.uk** erreichen.

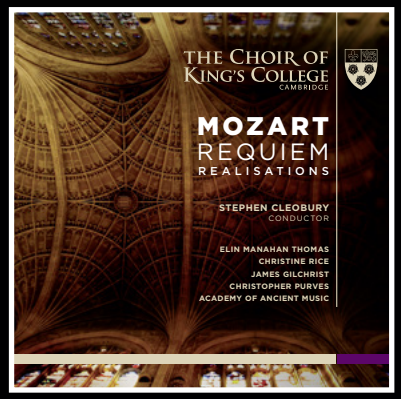
ALSO AVAILABLE FROM THE CHOIR OF KING'S COLLEGE, CAMBRIDGE

FAURÉ **REQUIEM**

STEPHEN CLEOBURY *CONDUCTOR*
Gerald Finley, Tom Pickard,
Orchestra of the Age of Enlightenment
KGS0005 (1SACD HYBRID)

RECORDING OF THE MONTH
PERFORMANCE *** RECORDING *****
'This recording of Fauré's Requiem [is] quite outstanding in its beauty, balance and sensitivity. Gerald Finley ... is superbly "tranquille": peaceful, consoling, entirely at ease; ... and treble Tom Pickard in the "Pie Jesu" sends shivers down the spine in the approved manner.'
BBC Music Magazine

Classic FM Drive Featured Album *Classic FM*

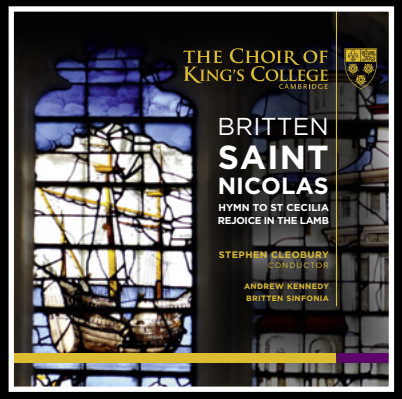


MOZART REQUIEM REALISATIONS

STEPHEN CLEOBURY *CONDUCTOR*
Elin Manahan Thomas, Christine Rice, James Gilchrist, Christopher Purves, Academy of Ancient Music
KGS0002 (1SACD HYBRID & 1CD)

***** 'a performance that holds one's attention throughout ... The excellent line-up of soloists (Gilchrist and Purves are former King's choristers) could hardly be bettered, and Cleobury steers his forces through a most moving account. Highly recommended.'
Choir & Organ

**** 'a suitably scholarly project from the Choir of King's College ... the soloists are excellent'
The Times



BRITTEN **SAINT NICOLAS**

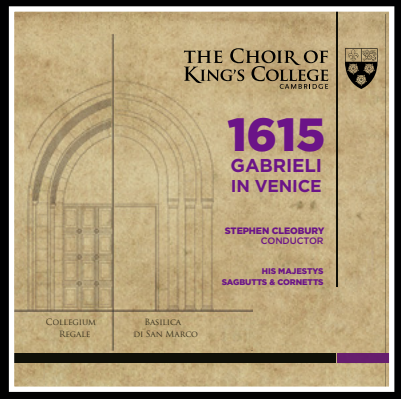
STEPHEN CLEOBURY *CONDUCTOR*
Andrew Kennedy, Britten Sinfonia
KGS0003 (1CD + 1SACD DUAL LAYER)

Also includes "Hymn to St Cecilia" *and* "Rejoice in the Lamb"

RECOMMENDED RECORDING
BBC Music Magazine

PERFORMANCE ** RECORDING *****
BBC Music Magazine

***** *Classical Music*
***** *Financial Times*
**** *The Observer*
**** *The Telegraph*



1615 GABRIELI IN VENICE

STEPHEN CLEOBURY *CONDUCTOR*
His Majestys Sagbutts & Cornetts
KGS0012 (1SACD HYBRID + PURE AUDIO BLU-RAY)

Includes Pure Audio Blu-ray containing Dolby Atmos mix (first classical album to include this audio format)

PERFORMANCE *** SONICS (STEREO) ****½ SONICS (MULTICHANNEL) *****
HRAudio.net

PERFORMANCE ** RECORDING ****
BBC Music Magazine

**** *Financial Times*

Cover Design Andy Doe * *Cover Image* Tower stairwell, Chapel of King's College, Cambridge (photography by Andy Doe)

Booklet Design & Layout David Millinger

French to English Translation & English to German Translation Sue Rose (Ros Schwartz Translations Ltd)

Label management Andy Doe

The Choir of King's College, Cambridge is represented worldwide by Intermusica Artist Management.
Please contact **mail@intermusica.co.uk** for further information.
For more information about the College visit **www.kings.cam.ac.uk**